

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Методична розробка спеціального курсу
за темою творчого мистецького проєкту

**СПЕЦИФІКА МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНОГО ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ НА ВІРШІ
ВАЛЕНТИНИ АНТОНЮК)**

Федоровської Ірини Станіславівни
здобувачки ступеня доктора мистецтва
кафедри камерного співу

Творчий керівник –
народна артистка України,
професор, доктор культурології
Антонюк Валентина Геніївна

Науковий консультант –
народна артистка України,
професор, доктор культурології
Антонюк Валентина Геніївна

ПЛАН

1. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИЙ ТВІР ЯК ЦІЛІСНА МОВНОСТИЛЬОВА СТРУКТУРА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Тема 1. Дослідження поетичного тексту з позиції лібретології: методологічний підхід.

Тема 2. Функції камерно-вокального жанру у національній музичній культурі ХХІ століття.

Тема 3. Синтез і синкретизм художніх елементів у камерно-вокальному творі.

Тема 4. Методика дослідження камерно-вокального твору в контексті специфіки діалогічної взаємодії мовно-структурних елементів

2. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ПОЕТА КРИЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ

Тема 5. Специфіка поетичного компоненту в контексті становлення художньої образності вокального твору: онтологічні аспекти

Тема 6. Семантичні виміри символістського світобачення в авторській поетичній системі В. Антонюк.

3. ЛІРИКА ВАЛЕНТИНИ АНТОНЮК У ВОКАЛЬНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тема 7. Жанрова природа мелосу як центрального індивідуалізованого елементу камерно-вокальної мініатюри

Тема 8. Драматургічна трансформація наскрізних тем та інтонацій вокальних творів сучасних українських композиторів

Тема 9. Жанрові та фактурні особливості романсів на вірші В. Антонюк як інструменти реалізації музично-поетичного діалогу

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИЙ ТВІР ЯК ЦІЛІСНА МОВНОСТИЛЬОВА СТРУКТУРА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Тема 1.

Дослідження поетичного тексту з позиції лібретології: методологічний підхід

Феномен поетичного тексту як субсистеми майбутнього музичного твору. Проблематика явища художнього перекладу та специфіка методологічного підходу його дослідження. Форми структурної взаємодії поезії та музики з позиції перекладу, інтерпретації та синтезу. Порівняльні критерії аналізу поетичного тексту оригіналу та його вербальної версії як основи камерно-вокального твору: лексичний, фонетичний синтаксичний, композиційно-структурний та інтонаційний параметри.

Тема 2.

Функції камерно-вокального жанру у національній музичній культурі XXI століття

Камерно-вокальний твір як сплав народнопісенних, церковних та салонно-світських українських вокальних традицій. Історична панорама розвитку української камерно-вокальної музики впродовж другої половини XIX та протягом XX століття. Камерно-вокальний жанр як репрезентант авторського композиторського стилю. Зближення вокальної та інструментальної жанрових стихій. Камерно-вокальне мистецтво XXI століття як складна багаторівнева система смислів та стильових взаємодій.

Тема 3.

Синтез і синкретизм художніх елементів у камерно-вокальному творі

Визначення форм прояву діалогічного принципу на основі образних, змістових, композиційно-структурних характеристик. Специфіка діалогічних рівнів вербального (вертикаль – поетична першооснова/інтерпретована вербальна версія) та музичного (вертикаль – вокальна партія/інструментальний супровід) параметрів та їх порівняльна динаміка. Формування цілісної поетики камерно-вокального твору як структурованої системи музично-поетичних елементів.

Тема 4.

Методика дослідження камерно-вокального твору на основі специфіки діалогічної взаємодії мовно-структурних елементів

Висвітлення особливостей комунікативної ситуації в контексті поетично-музичної взаємодії. Алгоритм аналізу камерно-вокального твору з точки зору прояву комунікативних елементів на різних рівнях художнього цілого.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ПОЕТА КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ

Тема 5.

Специфіка поетичного компоненту в контексті становлення художньої образності вокального твору: онтологічні аспекти

Українська поетична творчість другої половини ХХ століття в контексті загальностильової парадигми становлення музично-поетичного

діалогу. Сильова специфіка та типологічні особливості образного світу митця. Своєрідність авторської рецепції феномену національної культури.

Тема 6.

Семантичні виміри символістського світобачення в авторській поетичній системі В. Антонюк.

Образно-поетичні модули в поезії Валентини Антонюк. Фольклорні архетипи поетичного тексту мисткині. Новаційність художнього і світоглядного самовираження В. Антонюк крізь призму її поетичного доробку.

ЛІРИКА ВАЛЕНТИНИ АНТОНЮК У ВОКАЛЬНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тема 7.

Жанрова природа мелосу як центрального індивідуалізованого елементу камерно-вокальних мініатюр

Український мелос в контексті взаємодії фольклору та композиторського стилю. Розкриття інтонаційного коду мелодики вокальної партії з метою осмислення механізмів втілення в ньому провідної символістської ідеї поетичного джерела. Взаємодія мелосу з іншими складовими музичної мови.

Тема 8.

Драматургічна трансформація наскрізних тем та інтонацій вокальних творів сучасних українських композиторів

Виокремлення наскрізних тем та інших мелодико-інтонаційних елементів, які несуть у вокальному творі додаткове семантичне навантаження. Визначення особливостей драматургічного розвитку означених елементів. Порівняльний аналіз образної драматургії із характером становлення вербальної образності.

Тема 9.

Жанрові та фактурні особливості романсів на вірші В. Антонюк як інструменти реалізації музично-поетичного діалогу

Визначення тенденцій щодо втілення діалогічних структур та елементів, у яких концентрується поетичний текст. Дослідження головних аспектів музичної фактури загалом, як звукової «тканини» музичного твору, що складається з окремих мелодичних ліній і гармонічних співзвуч. Визначення специфіки параметрів фактури, які формують її діалогічний потенціал (об'ємність, фонічна цілісність, політембровість).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адорно Т. Теорія естетики : пер. з нім. П. Таращук. Київ : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. 518 с.
2. Айзенбарт Л. М. Поетика: проблема тлумачення терміна. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Серія : Філологічна. 2015. Вип. 54. С. 142–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_55 (дата звернення: 15.10.2023).
3. Александрова О. О. Вокально-хорова творчість Г. В. Свиридова: жанрова поетика та її духовні основи : монографія. Харків : ФОП Андреев К. В. Харків, 2016. 295 с.
4. Аляев Г. Є. Особистість у відносинах «я-ти» і «я-ми». С. Франк і філософія діалогу. *Філософські обрії*. 2009. № 22. С. 3–19.
5. Андрос Н. І. Музична інтерпретація поезії Шевченка (на матеріалі хорових творів українських радянських композиторів). Київ : Музична Україна, 1985. 70 с.
6. Антонюк В. Г. Загадка звукопису Віталія Кирейка. Дніпро 5Культура : вебсайт. URL: https://www.dnipro.lib.dp.ua/index.php?route=information/news/info&news_id=149 (дата звернення : 30.07.2024).
7. Антонюк В. Г. На згарищі моїх віршів... ТекстOver : вебсайт. URL: <https://tekstover.in.ua/985/> (дата звернення: 06.01.2024).
8. Антонюк В., Федоровська І. «Теплі Пісні» Валерія Антонюка на вірші Валентини Антонюк: поетика стилю. *Fine Art and Culture Studies*, 2023. Вип. 4, С. 3–13. URL: <http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/art/article/view/1361> (дата звернення: 18.06.2024).
9. Антонюк В. Г. Вокальний цикл Левка Колодуба «Бентежність». *Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського*. Київ, 2006. Вип. 55. С. 234–242.

10. Антонюк В. Г. Колискова для тебе [поезії]. Київ : Радосинь, 1998. 28 с.
11. Антонюк В. Г. Батьківські луки [поезії]. Київ: Радосинь, 1996. 40 с.
12. Антонюк В. Г. Чистий четвер [поезії]. Київ: Радосинь, 1996. 48 с.
13. Антонюк В. Г. Левко Колодуб. Вокальний цикл «Бентежність» на вірші Валентини Антонюк. *Ювілейна палітра 2020 : до пам'ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів / збірник статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (4–5 грудня 2020 року)*. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. С. 118–125.
14. Анфілова С. Г. В тіні «прекрасного стилю»: про камерно-вокальну творчість Г. Доніцетті. *Аспекти історичного музикознавства*. Харків, 2019. Вип. 15. С. 99–119.
15. Ареф'єва А. Ю. Синтез мистецтв у творах Павла Флоренського як засада дескрипції сценічного синтезу в культурі ХХ століття. *Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*. 2023. № 3 (58). С. 84–9
16. Арістотель. Поетика. Київ : Мистецтво, 1967. 134 с.
17. Афоніна О. С. Коди культури і подвійне кодування в мистецтві : монографія. Київ : НАКККіМ, 2017. 314 с.
18. Афоніна О. С. Природа і функції коду культури та мистецтва у сучасній науковій літературі. *Культура і сучасність : Альманах*. Київ : Вид-во НАКККіМ, 2016. С. 80–86.
19. Бакумець А. Ю. Жанрово-стильові особливості хорових циклів українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... доктора філософії : 17.00.03. Київ, 2021. 253 с

20. Баланко О. М. Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики. *Мистецтвознавчі записки*. Вип. 29. Київ, 2016. С. 74–83.

21. Баланко О. М. Українська камерно-вокальна музика кінця ХХ – початку ХХІ ст. як виконавський феномен : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2017. 246 с.

22. Бардашевська Я. М. Образно-стилістичні і жанрові концепції в українській вокально-хоровій музиці на основі поезій Т. Г. Шевченка. *Молодий вчений*. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. Ч. 4. С. 50–54.

23. Басса О. М. Інтерпретація поезії Лесі Українки в камерно-вокальних творах західноукраїнських композиторів першої третини ХХ століття. *Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях* : Матеріали П'ятої міжнародної науково-практичної конференції. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 2021. С. 24–29.

24. Басса О. М. Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної музики у першій третині ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Львів, 2010. 19 с.

25. Бігун О. А. Художня концептосфера сакрального в поетичних творах Тараса Шевченка. *Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського*. Серія : Філологічні науки. Миколаїв, 2013. Вип. 4 (11). С. 13–16.

26. Білецький О. І. Вибрані праці в двох томах : збірник праць з української літератури: у Т. 2. Київ : Видавництво художньої літератури, 1960. Т. 2 : Від давнини до сучасності. 454 с.

27. Білічак О. І. Образні пласти лірики Є. Плужника. *Молодий вчений*. 2018. № 1(1). С. 195–198. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1%281%29_48 (дата звернення: 05.01.2024).

28. Білічак О. І. Поетика лірики Є. Плужника : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01. Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2019. 200 с.

29. Божко Л.Ф. Солоспіви Миколи Лисенка: деякі виконавські аспекти *Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : Камерно-вокальна творчість в історичній ретроспективі* : зб. ст. Вип. 27. Львів : ТеРус, 2013. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzlnma_2013_27_14 (дата звернення: 12.11.2023).

30. Бондар С. В. Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08. Київ, 2003. 15 с.

31. Булат Т. П. Український романс. Київ: Наукова думка, 1979. 316 с.

32. Ван Дуангуй. Лірична поезія як когнітивний метод в світовій музиці: розгляд «Роздумів тихої ночі» для порівняння східної та західної музичних мов. *«Північна музика»*. 2019. 1 (361). С. 243–250 (кит. мовою).

33. Ван Дуангуй. Пересемантизація поезії О. Пушкіна в творчості В. Косенка на прикладі «П'яти романсів» ор. 20. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти*. Харків: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2018. Вип. 50. С. 89–102.

34. Ван Дуангуй. Мелос як парадигма вокального мистецтва: на матеріалі творчої практики України та Китаю : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2019. 200 с.

35. Василик Д. М. Поезія Івана Франка у хорівій інтерпретації Богдани Фільц: до питання «музичного націоналізму». Матеріали VI

міжнародної, науково-практичної інтернет-конференції *Хорове мистецтво України та його подвижники* (19-20 жовтня 2017 року) / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2017. С. 275–285.

36. Василик С. М. Інтерпретація поезії Богдана Лепкого у вокальній музиці українських композиторів. *Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях* : Матеріали П'ятої міжнародної науково-практичної конференції. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 2021. С. 50–54.

37. Вінтонів Р. В. Символ дерева в поетичній творчості Лесі Українки. *Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка*. 2006. Вип. 16.4. С. 14-19. URL : https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2006/16_4/14_Wintoniw_16_4.pdf (дата звернення: 11.08.2024).

38. Войцехівський Б. М. Від матері – до сина (Валентина та Валерій Антонюки). *Пам'ять століть*. 2010. № 1/2. С. 278-284.

39. Ганджа І. Валентина та Валерій Антонюки: феномен української мистецької родини. *Корсунщина в історії України*. Черкаси, 2016. С. 331–344.

40. Герасименко Л. М. «Давидові псалми» Т. Шевченка в аспекті жанрових втілень (на прикладі української хорової музики). *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти* : зб. наук. статей. Харків, 2017. Вип. 47. С. 15–30. URL: https://intermusic.kh.ua/vypusk47/vip.47_15-30.pdf (дата звернення: 27.12.2023).

41. Герасименко Л. М. Ритмоінтонаційний аспект Шевченкової поезії як чинник тексто-музичної форми «Давидового псалма» М. Лисенка. *Київське музикознавство* : зб. статей. Київ : КІМ ім. Р. М. Глієра, 2016.

Вип. 53. С. 35–43. URL: <https://glieracademy.org/wp-content/uploads/2019/05/53-04-Herasymenko.pdf> (дата звернення: 27.12.2023).

42. Герчанівська П. Е. Культурологія : навч. посіб. / ред. В. І. Панченко. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Університет «Україна», 2006. 323 с.

43. Говорухіна Н. О. Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 2009. 18 с.

44. Горелік Л. М. Вокальний цикл у жанрово-видовій специфіці камерного співу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2006. 18 с.

45. Грибіненко Ю. О. Теоретичні та категоріальні засади музичної текстології як актуальної музикознавчої дисципліни : монографія. Одеса : Олді+, 2023. 512 с.

46. Григор'єва О. Б. Вокальний цикл у творчості Д. Л. Клебанова: аспекти інтерпретації жанру : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2021. 240 с.

47. Григор'єва О. Б. Неоромантичні тенденції у творчості Д. Клебанова (на прикладі вокального циклу на вірші Г. Гейне). *Вісник ХДАДМ*. Харків, 2019. Вип. 3. С. 43–49.

48. Гриценко О. Г. Валерій Антонюк. Риси стилю. *Мистецтвознавчі записки*. зб. наук. праць. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ. 2019. Вип. 35. С. 73–280.

49. Гриценко О. Г. Культурологічні рефлексії ліричності у виконавських інтерпретаціях симфонічної музики Валерія Антонюка : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2017. 249 с.

50. Грицюк О. Я. Жанровий синтез в камерно-вокальній музиці

першої третини ХХ століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Хіндеміта, С. Прокоф'єва, Ф. Пуленка): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Одеса, 2017. 19 с.

51. Гадамер Г.-Г. «Емінентний текст» і його істинність. *Герменевтика і поетика. Вибрані твори* / упор. і передмова Д. Наливайко; пер. з нім. В. Бабич. Київ: Юніверс, 2001. С. 153–163.

52. Драч І. С. Художня індивідуальність композитора: аспекти вияву: навч. посіб. Харків: Тимченко, 2010. 106 с.

53. Ду Вей. Поетика камерно-вокального циклу в композиторській творчості 2-ї пол. ХХ ст. (на прикладі камерно-вокальних творів С. Слоніського): дис. ... канд. мистецтвознавства. 17.00.03. Одеса, 2021. 195 с.

54. Ельтек І. С. Музичні інтерпретації поезії Івана Франка у творчості Віктора Камінського. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2014. Вип. 20(1). С. 123–128. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20\(1\)_25](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(1)_25) (дата звернення: 06.01.2024).

55. Жарков О. М. Подвійна природа функціонування тембру в оркестрових творах: інтерпретацій аспект. *Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського*: зб. наук. ст. 2020. Вип. 129. С. 140–152. URL: <http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/219726/219791> (дата звернення: 11.08.2024).

56. Загородній Т. Вокальні цикли українських композиторів 1960-70-х років у наукових працях музикознавців: спроба аналізу. *Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка*. 2015. Вип. 35. С. 186–195. URL: <https://naukovizbirkylnma.files.wordpress.com/2017/01/2015-35-muzykoznavchi-studii-18.pdf> (дата звернення: 23.12.2023).

57. Захарчук О. С. Ярема Якуб'як про втілення Шевченкового слова в

музиці Миколи Лисенка і Станіслава Людкевича. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка*. Сер. Мистецтвознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 1. С. 39–43. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20715> (дата звернення: 05.01.2024).

58. Іванова І. С. Концепція мовної структури як основа методики аналізу вокального твору. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. 2021. Вип. 132. С. 93–105 URL: <http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/249975/248184> (дата звернення: 30.12.2023).

59. Іванова М. А. Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2009. 17 с.

60. Калініна А. С. Авторський стиль В. Сильвестрова у «Двох романсах» на вірші Олександра Блока. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2019. Вип. 126. С. 29–39.

61. Калініна А. С. Вокальна лірика 1920-х років Л. Ревуцького в аспекті проблеми музика та слово. *Постать Левка Ревуцького в історико-культурному контексті часу* : зб. наук. робіт учасників всеукр. наук.-теор. конф. (м. Чернігів, 19–20 лютого 2019 р.). Чернігів, 2019. С. 105–108.

62. Калініна А. С. Принципи співвідношення слова та музики у вокальних циклах композиторів другої половини ХХ століття : дис. ... доктора філософії. Харків, 2022. 280 с.

63. Калініна А. С. Своєрідність втілення перекладених віршів Г. Гейне в вокальному циклі Д. Клебанова. *Аспекти історичного музикознавства*. Харків, 2018. Вип. 13. С. 74–87.

64. Карась Г. В. Солоспівни українських композиторів на тексти Максима Рильського крізь призму синтезу слова і музики. *Народна творчість та етнологія*. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2020. № 3. С. 104–111.

65. Кияновська Л. О. Музичне прочитання поезії Франка у вимірах сучасної естетики (на прикладі творчості львівських композиторів). *Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність*: наук. праці. Вип. 21. Львів, 2012. С. 377–388. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/73607> (дата звернення: 06.01.2024).

66. Ковальська-Фрайт О. В. Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини ХХ століття. *Вісник Львівського університету*. Львів, 2013. Вип 13. С. 3–15.

67. Колесник О. С. Інтерпретація як феномен культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. 265 с.

68. Комаровська О. А. Духовна сфера митця в контексті художньої обдарованості. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. Київ, 2013. Вип. 14, ч. 1. С. 6–10.

69. Коменда О. І. Універсальна творча особистість в українській музичній культурі : дис. ... доктора мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2020. 519 с.

70. Котелевець А. Л. Ліричний вокальний цикл в камерній музиці України. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти* : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2003. Вип. 11. С. 166–170.

71. Котик-Чубінська М. С. Поезія Юрія Тарнавського: особливості структури й образності : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01. Київ, 2010. 18 с.

72. Котляревська О. І. Метафорична природа поняття «смысл» як передумова варіантності музикознавчої інтерпретації. *Музичне мистецтво і культура*. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. 2013. Вип. 18. С. 196–204.

73. Коханик І. М. Інтертекстуальність та проблема стильової єдності музичного тексту. *Текст музичного твору : практика і теорія* : зб. статей. Київ, 2001. Вип. 7. С. 90–95.

74. Коханик І. М. Музичний твір: взаємодія стабільного і мобільного в аспекті стилю. *Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музичний твір: проблема розуміння*. Київ, 2002. Вип. 20. С. 44–51.

75. Криловець Н. В. Філософська поезія Ліни Костенко : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01. Одеса. 2012. 13 с.

76. Кримський С. Б. Одна логічна інтерпретація смислу та значення. *Логіка і методологія науки*. Київ : Наук. думка, 1964. С. 120–134.

77. Левченко Г. Д. Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.01. Житомир, 2015. 43 с.

78. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття : підручник. Київ : Либідь, 1997. 224 с.

79. Липецька М. Л. Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Львів, 2007. 223 с.

80. Літературознавча енциклопедія : у 2-х томах. Т. 1. / Авт.-укладач Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 608 с.

81. Лоза С., Купіна Д. Жанрово-стилістичні риси камерно-вокальної творчості О. Білаша. *Музикознавча думка Дніпропетровщини*. 2020. Вип. 18. URL: <https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/article/view/399> (дата звернення:

06.01.2024).

82. Лю Нань. Принципи виконавської інтерпретації поезики камерних вокальних творів М. Мусорського : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2018 226 с.

83. Лю Нін. Рефлексія у вокальній музиці ХХ століття (на матеріалі творчості Д. Шостаковича і Б. Лятошинського : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2018. 20 с.

84. Людкевич С. П. Співні та мелодійні основи й прикмети поезії Т. Шевченка. *Дослідження, статті, рецензії, виступи*. Львів : Вид-во М. П. Коць, 1999. Т. 1. С. 246–254.

85. Мадисева Т. П. Про співвідношення мовної та музичної інтонації у вокальному виконавстві (до питання виконання іншомовної вокальної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02. Київ, 1994. 18 с.

86. Майденберг-Годорова К. І. Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поезики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2014. 18 с.

87. Майчик Н. Т. Камерно-вокальна творчість львівських композиторів другої половини ХХ століття: генезис, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2012. 16 с.

88. Малишев Ю. В. Солоспівни. Нариси та нотатки про українську вокальну лірику. Київ: Музична Україна, 1968. 219 с.

89. Михайлова О. В. Поетика камерно-вокальної лірики Франсіса Пуленка : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2009. 257 с.

90. Міланіна А. О. Синтез художніх засобів у вокальному циклі Ернеста Шоссона «Теплиці». *Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях* : Матеріали П'ятої міжнародної науково-

практичної конференції. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2021. С. 176–180.

91. Москаленко В. Г. Аура слова в музичній інтонації. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. Київ, 2003. Вип. 28 : Семантичні аспекти слова в музичному творі. С. 3–14.

92. Москаленко В. Г. Лекції з музичної інтерпретації. Навчальний посібник. Київ, 2013. 134 с.

93. Москаленко В. Г. Про специфіку музичної інтерпретації. Проблеми музичної інтерпретації. *Київське музикознавство* : зб. ст. Київ, 1999. Вип. 2. С. 4–14.

94. Нечепуренко В. Ю. Вокальна творчість Габріеля Форе: шляхи формування жанру *melodie* : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2015. 16 с.

95. Немцова Л. О. Хорова франкіана: соціокультурний та жанрово-стильовий виміри : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Івано-Франківськ, 2017. 277 с.

96. Никорак Н. Ю. Музична інтерпретація поезії Івана Франка у творчості Ярослава Ярославенка. *Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття* : зб. наук.-теор. статей. Вип. 2. 2006. С. 299–308. URL:

<http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19592/1/NIKORAK.pdf> (дата звернення: 06.01.2024).

97. Німілович О. М. Музичне втілення поезії Ліни Костенко в циклі солоспівів Богдани Фільц «Золота колиска». *Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство*. Дрогобич, 2017. Вип. 2. С. 225–231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2017_2_39 (дата звернення: 06.01.2024).

98. Пархоменко Л. О. Українська хорова п'єса (типологія, тематизм, композиція). Київ : Наукова думка, 1979. 218 с.

99. Півторацька Л. М. «Чи Ти мене, Боже милий» В. Тиможинського: до проблеми омузикалення «Давидових псалмів» Т. Шевченка. *Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті*. Харків, 2018. Вип. 3. С. 119–126. URL: <https://ksada.org/t2018-03.html> (дата звернення: 27.12.2023).

100. Півторацька Л. М. Вербально-текстова поліфонічна техніка в українській хоровій музиці (на прикладі творів на слова Тараса Шевченка). *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського*. 2021. Вип. 132. С. 152–165. URL: <http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/249998> (дата звернення: 27.12.2023).

101. Півторацька Л. М. Відтворення поезики «Давидових псалмів» Т. Шевченка у творах українських композиторів ХХ – ХХІ століття : дис. ... доктора філософії : 025 «Музичне мистецтво» / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Київ, 2023. 287 с.

102. Півторацька Л. М. Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакрального слова Кобзаря. *Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство*. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. Вип. II (11). С. 254-259. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/kult_fil_muz/MV_KFM_2_2018.pdf (дата звернення: 27.12.2023).

103. Полканов А. А. Типологічні риси камерно-вокальної мініатюри у творчості сучасних українських композиторів. *Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової*. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 27. Кн. 1. С. 63–73.

104. Полканов А. А. Феномен камерного співу: від естетичних настанов до музично-мовних властивостей : дис. ... кандидата

мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2021. 187 с.

105. Поплавська-Мельниченко Ю. В. Взаємодія вербального і музичного компоненту в комунікативних процесах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Львів, 2010. 17 с.

106. Потебня О. А. Естетика і поетика слова : збірник. Київ : Мистецтво, 1985. 301 с.

107. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем'єр, 2008. 331 с.

108. Радько Г. І., Дорошенко І. І. Взаємодія слова і музики у поетичному циклі Лесі Українки «Сім струн». *Молодий вчений*. 5 (93), С. 244–251. URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-46> (дата звернення: 05.01.2024).

109. Ржевська М. Ю. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у соціокультурному контексті епохи : монографія. Київ : Автограф, 2005. 352 с.

110. Рисак О. «Найперше – музика у слові». *Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття*. Луцьк : Вежа, 1999. 402 с.

111. Русяєва М. В. Поетика трагічного в музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1999. 20 с.

112. Самойленко О. І. Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с.

113. Свинцова І. О. Лінгвостилістичні засоби художнього впливу в лірико-поетичному дискурсі Байрона : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04. Київ, 2016. 250 с.

114. Солодовник Т. Барви Плуужникової поезії. *Слово і час*. 1998. № 12. С. 22–25.

115. Старюченко Н. А. Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на перекладені тексти (на матеріалі творчості українських і російських композиторів ХХ століття): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Одеса, 2009. 16 с.

116. Стратан-Артишкова Т. Б. Взаємодія мистецтв у процесі художнього пізнання. *Наукові записки*. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 107(2). С. 176–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_107%282%29_27 (дата звернення: 05.01.2024).

117. Татаркевич В. Історія шести понять: пер. з поль. В. Корнієнка. Київ: Юніверс, 2001. 368 с.

118. Терещенко А. К. Музичні рефлексії до поезій І. Франка. Сучасний вимір. *Музична україністика: сучасний вимір*: збірник наук. статей на пошану музикознавця, д. мист., проф. М. П. Загайкевич / ред-упор. А. К. Терещенко. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. Вип. 4. С. 216–221.

119. Трусенко С. Г. Вокальний цикл Ярослава Верещагіна «Сміється джерело»: формування музично-поетичної цілісності. *Українське музикознавство*: зб. ст. Київ, 2021. Вип. 47. С. 130–148.

120. Федоровська І. С. Грані музичної драматургії вокального циклу Левка Колодуба «Бентежність» на вірші Валентини Антонюк. *Актуальні питання гуманітарних наук*: міжвузівський збірник наукових статей молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 61. Том 3. С. 90–96.

121. Федоровська І. С. Особливості жанрово-інтонаційних та

поетичних символів у драматургії вокального циклу Валерія Антонюка «Теплі Пісні на вірші Валентини Антонюк». *Музикознавча думка Дніпропетровщини* : збірник наук. статей / ред.-упорядник В. В. Громченко. Дніпро : ГРАНІ, 2022. Вип. 23 (2). С. 61–74.

122. Філатова О. О. Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса : 2005. 15 с.

123. Фрайт О. В. Музичне життя поезії Івана Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» (закінчення). *МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія* : зб. наук. пр. з мистецтвозн. і культурології ; Ін-т проблем суч. мист-ва Акад. мист-в України. Київ : ПСМ АМУ, КЖД «Софія». 2009. Вип. 6. С. 393–398.

124. Фрайт О. В. Музично-вербальна еміненція у інтерпретаційному дискурсі мистецтвознавства : дис. ... доктора мистецтвознавства : 26.00.01. Київ, 2021. 444 с.

125. Фрайт О. В., Балаховська О. Фортепіанні твори Віталія Кирейка як зразок взаємодії поезії та музики. *Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання* : зб. статей. Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 7. С. 113–118.

126. Харандюк Н. Т. Діалог як принцип жанроутворення та форма буття камерно-вокального твору (теоретичний та виконавський аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Львів : ЛНМА, 2011. 20 с.

127. Харандюк Н. Т. Діалогізм вокально-фортепіанної фактури та його виконавське втілення. *Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. 2013*. Вип. 27. С. 198–207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2013_27_23 (дата звернення: 25.12.2023).

128. Харнонкорт Н. Музыка як мова звуків : пер. з нім. Г. Куркова. Суми : Собор, 2002. 184 с.

129. Хуторська А. Й. Композиторська інтерпретація поетичного тексту як художній переклад (на прикладі камерно-вокальної музики): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Харків, 2009 р. 19 с.

130. Цуркан І. М. Лірика Олександра Олеся: поетика символізму : монографія. Київ : Галком, 2019. 400 с.

131. Цюпак-Карабулут В. Ц. Камерно-вокальна спадщина Віталія Кирейка 2000-х років: світоглядні парадигми. *Вісник КНУКіМ*. Серія «Мистецтвознавство». Київ, 2022. Вип. 47. С. 102–109. URL: <http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/269602> (дата звернення: 05.01.2024).

132. Шип С. В. Задум музичного твору у лінгвосеміотичному аспекті. *Музична україністика: сучасний вимір* : зб. наук. статей пам'яті композитора й музикознавця, д. мист., проф. А. Мухи / ред.-упор. О. Кушнірук. Київ : ІМФЕім. М. Т. Рильського, 2009. С. 105–119.

133. Шулик П. Л. Діалогічна концепція М. Бубера як основа вивчення старозавітних текстів. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2015. Вип. 38. С. 408–413. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2015_38_97.pdf (дата звернення: 11.08.2024).

134. Якуб'як Я. В. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич : монографія. Львів : НТШ, 2003. 264 с.

135. Ясіновський Ю. П. Українська церковна монодія у музично-аналітичному дискурсі (ранньомодерна доба) : монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 84 с.

136. Bristiger M. *Związki muzyki ze słowem*. Biblioteka *Res Facta*, nr 4. PWM. Kraków, 1986. 318 s.

137. Jarocinski, S. 1976. Debussy: impressionism and symbolism. London : Eulenburg. 175 p.

138. Pivtoratska L. N. Poetics of sacred in modern musical Shevchenkiana (on the material of works on the texts of “Psalms of David”). *European Journal of Arts*. Vienna: Premier Publishing. 2020. № 2. Section 2. Music P. 87–94. URL: https://ppublishing.org/media/uploads/journals/journal/Art-2_2020_TL.pdf (accessed 27.12.2023).

139. Spies M. Pelleas et Melisande as symbolist opera. Minor Dissertation. University of Cape Town, 2009. 160 s.

140. Wellek, R. 1970. The Term and Concept of Symbolism in Literary History. *New Literary History: A Symposium on Periods*. 1 (2). P. 249-270.